

# Introducción al Dibujo con Grafito a través de Tecnologías Inmersivas

*Bellas artes | Dibujo | para estudiantes de educación técnica/tecnológica | 8 semanas*

## Descripción del Curso

Este curso ofrece un primer acercamiento práctico y teórico al dibujo utilizando la técnica tradicional del grafito, enriquecida con el uso de tecnologías inmersivas como la realidad virtual y aumentada para potenciar el aprendizaje. Dirigido a adultos mayores de 18 años sin experiencia previa en dibujo, en un contexto de educación no formal, el curso busca desarrollar habilidades básicas de observación, trazado y composición mediante metodologías activas y apoyo tecnológico.

Los estudiantes explorarán conceptos fundamentales del dibujo, aplicándolos en entornos virtuales que facilitan la experimentación y retroalimentación inmediata. La metodología combina sesiones presenciales con actividades digitales interactivas, fomentando la autonomía, creatividad y pensamiento crítico, competencias esenciales del siglo XXI. Al finalizar, los participantes estarán capacitados para crear bocetos básicos con grafito, comprender los principios visuales y utilizar herramientas digitales para visualizar y mejorar sus obras.

## Objetivos Generales

- Identificar y aplicar los fundamentos básicos del dibujo con grafito en representaciones simples.
- Integrar tecnologías inmersivas para facilitar la comprensión espacial y la práctica del dibujo.
- Desarrollar competencias digitales para la creación, análisis y mejora de obras artísticas iniciales.
- Fomentar la reflexión crítica y la autoevaluación en el proceso creativo utilizando TIC e IA.
- Promover la creatividad y el interés por la disciplina del dibujo como medio de expresión artística.

## Competencias

- Aplicar técnicas básicas de dibujo con grafito para representar formas y volúmenes simples.
- Utilizar tecnologías inmersivas (realidad virtual y aumentada) para mejorar la percepción espacial y la práctica artística.
- Desarrollar habilidades de observación y análisis visual para interpretar objetos y escenas.
- Integrar herramientas digitales y tradicionales para la creación y evaluación de dibujos.
- Demostrar capacidad de autoevaluación y mejora continua mediante el uso de TIC e IA para recibir retroalimentación.
- Fomentar la creatividad y el pensamiento crítico en la producción artística inicial.

## Requerimientos

- Conocimientos previos: Ninguno requerido; curso para principiantes.
- Materiales: Lápices de grafito (HB, 2B, 4B), borrador, cuaderno de dibujo o papel adecuado.
- Equipo tecnológico: Dispositivo con acceso a aplicaciones de realidad virtual o aumentada (smartphone, tablet o computadora con cámara).
- Conexión a internet estable para acceder a plataformas y recursos digitales.
- Espacio adecuado para practicar dibujo tanto físico como digital.

## Unidades del Curso

### Unidad 1: Introducción al dibujo y materiales

#### Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los conceptos básicos del dibujo y describir sus elementos fundamentales mediante ejemplos ilustrativos.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reconocer y clasificar los materiales tradicionales y tecnológicos empleados en el dibujo con grafito, señalando sus características y usos específicos.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de seleccionar adecuadamente los materiales de dibujo según el tipo de representación a realizar, justificando su elección en función de la técnica y el resultado esperado.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de utilizar herramientas tecnológicas inmersivas básicas para explorar el espacio y mejorar la percepción visual en la práctica inicial del dibujo.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar críticamente las ventajas y limitaciones de los materiales y tecnologías presentados, aplicando criterios técnicos en la selección para futuras actividades del curso.

### Unidad 2: Técnicas básicas de grafito y trazos

#### Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar y clasificar diferentes tipos de líneas, sombras y texturas utilizando lápices de grafito, mediante la observación y análisis de ejemplos en entornos inmersivos.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar técnicas básicas de trazos y sombreados con grafito para crear representaciones simples, evaluando la precisión y el control obtenido en sus dibujos.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de utilizar tecnologías inmersivas para practicar y mejorar la precisión en la ejecución de líneas y texturas, comparando su desempeño a lo largo de la unidad.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar y autoevaluar sus dibujos realizados con grafito, identificando fortalezas y áreas de mejora en el control de trazos y aplicación de sombras.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de combinar diferentes técnicas básicas de grafito para expresar texturas y volúmenes en dibujos simples, demostrando creatividad y comprensión de los fundamentos del dibujo.

## Unidad 3: Percepción y observación visual

### Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar y describir las formas básicas, proporciones y volúmenes de objetos simples utilizando ejercicios guiados con realidad aumentada.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar y comparar diferentes perspectivas visuales de un objeto en entornos inmersivos para mejorar la precisión en sus representaciones gráficas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar técnicas de observación detallada para reproducir correctamente las proporciones y volúmenes en dibujos con grafito, apoyándose en herramientas digitales de realidad aumentada.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar críticamente sus observaciones y dibujos preliminares utilizando criterios específicos proporcionados en ejercicios con tecnologías inmersivas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de integrar habilidades digitales para manipular modelos tridimensionales en realidad aumentada que faciliten la comprensión espacial durante la práctica del dibujo.

### Contenidos Temáticos

#### 1. Fundamentos de la percepción y observación visual en el dibujo

- **Conceptos básicos de percepción visual:** Introducción a cómo el ojo y el cerebro interpretan formas, luces y sombras.
- **Importancia de la observación en el dibujo con grafito:** Relación entre observación detallada y precisión gráfica.
- **Introducción a las formas básicas:** Identificación de figuras geométricas simples (círculo, cuadrado, triángulo, cilindro, cubo, esfera) como base para la construcción de objetos.

#### 2. Uso de tecnologías inmersivas para la percepción visual

- **Realidad aumentada (RA) aplicada al dibujo:** Cómo utilizar aplicaciones y dispositivos de RA para visualizar y manipular modelos 3D.
- **Ejercicios guiados con modelos 3D:** Interacción con formas básicas y objetos simples en RA para identificar proporciones y volúmenes.
- **Manipulación de modelos tridimensionales:** Técnicas para rotar, acercar y descomponer modelos en RA para mejorar la comprensión espacial.

#### 3. Análisis y comparación de perspectivas visuales en entornos inmersivos

- **Concepto de perspectiva:** Perspectiva frontal, lateral, isométrica y en escorzo.
- **Visualización de un objeto desde diferentes ángulos:** Uso de RA para observar y comparar múltiples vistas de un objeto.

- **Identificación de cambios en proporciones y volúmenes según la perspectiva:** Comprensión de distorsiones visuales y cómo representarlas en el dibujo.

#### 4. Técnicas de observación detallada para la representación gráfica

- **Ejercicios de medición y comparación:** Uso de referencias visuales y herramientas digitales para medir proporciones en modelos RA.
- **Aplicación práctica en dibujo con grafito:** Transferencia de observaciones obtenidas en RA al papel.
- **Construcción progresiva del dibujo:** Bocetos preliminares, delineado y sombreado basados en observación detallada.

#### 5. Evaluación crítica y autoevaluación utilizando tecnologías inmersivas

- **Criterios para evaluar proporciones, volúmenes y perspectivas:** Guías específicas para analizar dibujos preliminares.
- **Uso de RA para comparar el dibujo con el modelo original:** Superposición y análisis de discrepancias.
- **Autoevaluación y retroalimentación:** Estrategias para identificar áreas de mejora y consolidar aprendizajes.

#### 6. Integración de habilidades digitales para mejorar la comprensión espacial

- **Manipulación avanzada de modelos 3D en RA:** Descomposición, escalado y combinación de formas para entender estructuras complejas.
- **Relación entre manipulación digital y dibujo manual:** Cómo el trabajo en RA fortalece la percepción espacial en grafito.
- **Aplicaciones prácticas y proyectos integradores:** Uso combinado de observación, RA y dibujo para representar objetos complejos.

### Actividades

#### Actividad 1: Identificación y descripción de formas básicas en RA

**Objetivo:** Identificar y describir formas básicas, proporciones y volúmenes utilizando ejercicios guiados con realidad aumentada.

##### Descripción paso a paso:

- El docente presenta una aplicación de realidad aumentada con modelos 3D de formas básicas (esfera, cubo, cilindro, cono).
- Los estudiantes interactúan individualmente con los modelos, rotándolos y observándolos desde diferentes ángulos.
- Siguiendo una guía, anotan las características principales de cada forma (por ejemplo, volumen, proporciones relativas, sombras).
- Discuten en plenaria las observaciones para consolidar conceptos.

**Organización:** Individual

**Producto esperado:** Registro escrito con descripción de las formas y sus características observadas.

**Duración estimada:** 1.5 horas

## **Actividad 2: Análisis comparativo de perspectivas en entornos inmersivos**

**Objetivo:** Analizar y comparar diferentes perspectivas visuales de un objeto en entornos inmersivos para mejorar la precisión en las representaciones gráficas.

### **Descripción paso a paso:**

- En parejas, los estudiantes usan dispositivos con RA para visualizar un modelo 3D complejo.
- Exploran el objeto desde al menos tres perspectivas distintas (frontal, lateral y en escorzo).
- Cada estudiante dibuja un boceto rápido del objeto desde una perspectiva asignada.
- Luego comparan sus bocetos con la visualización en RA y discuten diferencias y retos para representar cada vista.

**Organización:** Parejas

**Producto esperado:** Tres bocetos con anotaciones sobre las perspectivas y análisis comparativo.

**Duración estimada:** 2 horas

## **Actividad 3: Aplicación de técnicas de observación detallada para dibujo con grafito**

**Objetivo:** Aplicar técnicas de observación detallada para reproducir correctamente proporciones y volúmenes en dibujos con grafito, apoyándose en herramientas digitales de RA.

### **Descripción paso a paso:**

- Cada estudiante selecciona un modelo 3D en RA para observarlo cuidadosamente.
- Realiza mediciones de proporciones utilizando herramientas digitales integradas en la aplicación.
- Elabora un dibujo preliminar en grafito basado en sus observaciones y mediciones.
- Utilizan RA para verificar la precisión del dibujo comparándolo con el modelo digital.

**Organización:** Individual

**Producto esperado:** Dibujo en grafito con notas de observación y medición.

**Duración estimada:** 3 horas

## **Actividad 4: Evaluación crítica y retroalimentación del dibujo preliminar**

**Objetivo:** Evaluar críticamente observaciones y dibujos preliminares utilizando criterios específicos proporcionados en ejercicios con tecnologías inmersivas.

### **Descripción paso a paso:**

- Los estudiantes presentan sus dibujos preliminares y el modelo 3D correspondiente en RA.
- Con apoyo de una rúbrica que incluye criterios de proporción, volumen, perspectiva y detalle, realizan una autoevaluación.
- En grupos pequeños, comparten sus evaluaciones y reciben retroalimentación de compañeros y docente.
- Elaboran un plan de mejora para su dibujo final basado en las observaciones recibidas.

**Organización:** Grupos pequeños (3-4 estudiantes)

**Producto esperado:** Informe de autoevaluación y plan de mejora para el dibujo.

**Duración estimada:** 2 horas

## Evaluación

### Evaluación diagnóstica

**Qué se evalúa:** Conocimientos previos sobre formas básicas, proporciones y volumen, así como familiaridad con tecnologías digitales.

**Cómo se evalúa:** Cuestionario breve y observación de interacción inicial con modelos 3D en RA.

**Instrumento sugerido:** Cuestionario digital de selección múltiple y preguntas abiertas; checklist de observación docente.

### Evaluación formativa

**Qué se evalúa:** Progreso en la identificación de formas, análisis de perspectivas, aplicación de técnicas de observación y uso de RA para mejorar el dibujo.

**Cómo se evalúa:** Revisión continua de productos parciales (descripciones, bocetos, dibujos preliminares), participación en actividades y discusión grupal.

**Instrumento sugerido:** Rúbrica de desempeño para actividades, listas de cotejo para interacción en RA, registros de observación docente.

### Evaluación sumativa

**Qué se evalúa:** Competencia para identificar, analizar, reproducir y evaluar formas, proporciones y volúmenes mediante dibujo con apoyo de RA y técnicas de observación.

**Cómo se evalúa:** Entrega de un dibujo final detallado con memoria descriptiva sobre el proceso de observación y manipulación digital, acompañado de una autoevaluación fundamentada.

**Instrumento sugerido:** Rúbrica integral que considere precisión técnica, aplicación de técnicas de observación, manejo de herramientas digitales y reflexión crítica.

## Unidad 4: Introducción a tecnologías inmersivas en el dibujo

### Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las principales aplicaciones y dispositivos de realidad virtual y aumentada utilizados en el dibujo, describiendo sus características y funciones básicas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de ejecutar ejercicios prácticos de dibujo utilizando tecnologías inmersivas, aplicando herramientas digitales para mejorar la percepción espacial.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar y comparar las ventajas de integrar tecnologías inmersivas en la práctica del dibujo con grafito, fundamentando su opinión con ejemplos concretos.

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de configurar y manejar dispositivos de realidad virtual y aumentada para crear experiencias inmersivas que faciliten la comprensión espacial en el dibujo.

## **Contenidos Temáticos**

### **1. Introducción a las tecnologías inmersivas**

- Concepto y tipos de tecnologías inmersivas: realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA).
- Importancia de las tecnologías inmersivas en la educación y en la práctica artística.
- Relación entre tecnologías inmersivas y dibujo con grafito: potencial para mejorar la percepción espacial.

### **2. Aplicaciones y dispositivos de realidad virtual y aumentada en el dibujo**

- Principales aplicaciones de RV para dibujo: Tilt Brush, Gravity Sketch, Oculus Medium.
- Principales aplicaciones de RA para dibujo: SketchAR, Adobe Aero, AR Drawing Apps.
- Dispositivos para RV: cascos Oculus Quest, HTC Vive, Valve Index.
- Dispositivos para RA: Microsoft HoloLens, Magic Leap, dispositivos móviles con ARKit y ARCore.
- Características técnicas básicas de los dispositivos y funcionalidades relevantes para dibujo.

### **3. Manejo y configuración básica de dispositivos de realidad virtual y aumentada**

- Procedimientos de configuración inicial de cascos y dispositivos móviles para RV y RA.
- Interfaz de usuario y herramientas básicas para dibujo en entornos inmersivos.
- Prácticas de calibración y ajustes para optimizar la experiencia inmersiva.
- Consideraciones de seguridad y ergonomía durante el uso.

### **4. Ejercicios prácticos de dibujo con tecnologías inmersivas**

- Ejercicios guiados para familiarización con herramientas digitales en RV y RA.
- Prácticas para desarrollar percepción espacial utilizando entornos inmersivos.
- Demostraciones para replicar técnicas clásicas de dibujo con grafito en medios digitales inmersivos.
- Registro y análisis de resultados visuales y espaciales obtenidos en los ejercicios.

### **5. Análisis y comparación de ventajas de integrar tecnologías inmersivas en el dibujo con grafito**

- Ventajas de la realidad virtual y aumentada en la comprensión espacial y creatividad.
- Limitaciones y desafíos actuales de las tecnologías inmersivas en el dibujo tradicional.
- Casos de estudio y ejemplos de artistas y educadores que utilizan tecnologías inmersivas.
- Discusión fundamentada sobre la integración de tecnologías inmersivas en la práctica técnica del dibujo.

## **Actividades**

### **Actividad 1: Exploración y presentación de aplicaciones y dispositivos de RV y RA**

**Objetivo:** Identificar y describir aplicaciones y dispositivos de realidad virtual y aumentada para dibujo.

**Descripción:**

- Los estudiantes investigan en equipos 2 aplicaciones y 2 dispositivos diferentes usados en dibujo inmersivo.
- Preparan una presentación breve (5 minutos) que incluya características, funciones y posibles usos en dibujo con grafito.
- Comparten sus presentaciones con el grupo, fomentando preguntas y discusión.

**Organización:** Grupos de 3-4 estudiantes.

**Producto esperado:** Presentación multimedia y resumen impreso o digital.

**Duración estimada:** 2 horas.

## **Actividad 2: Configuración y manejo básico de un dispositivo de RV o RA**

**Objetivo:** Configurar y manejar dispositivos para crear experiencias inmersivas.

**Descripción:**

- El docente realiza una demostración guiada para configurar un casco de RV o dispositivo de RA.
- Los estudiantes, de forma individual, configuran el dispositivo asignado siguiendo instrucciones paso a paso.
- Ejercitan el manejo básico de las herramientas digitales para dibujo en el dispositivo.
- Registran en una bitácora los pasos realizados y dificultades encontradas.

**Organización:** Individual.

**Producto esperado:** Bitácora de configuración y manejo con evidencias fotográficas o video.

**Duración estimada:** 2 horas.

## **Actividad 3: Ejercicio práctico de dibujo en entorno inmersivo**

**Objetivo:** Ejecutar ejercicios prácticos de dibujo utilizando tecnologías inmersivas para mejorar percepción espacial.

**Descripción:**

- Los estudiantes realizan un dibujo simple en 3D utilizando una aplicación de RV o RA, como crear un boceto volumétrico con grafito digital.
- Se guía a los estudiantes para aplicar técnicas de sombreado y proporción en el entorno inmersivo.
- Comparan el dibujo realizado en entorno inmersivo con uno tradicional en papel, anotando diferencias en percepción espacial.

**Organización:** Individual o parejas.

**Producto esperado:** Dibujos realizados en entorno inmersivo y tradicional, con análisis comparativo escrito.

**Duración estimada:** 3 horas.

## **Actividad 4: Debate y análisis sobre ventajas y desafíos de tecnologías inmersivas en el dibujo con grafito**

**Objetivo:** Analizar y comparar ventajas y desafíos de integrar tecnologías inmersivas en el dibujo con grafito.

**Descripción:**

- Se forman grupos para discutir ventajas y limitaciones detectadas en las prácticas anteriores.
- Cada grupo elabora un listado de beneficios y desafíos, fundamentado con ejemplos concretos y referencias.
- Presentan sus conclusiones en un foro abierto con participación de todo el grupo.
- Se registra un resumen colectivo que integra las diferentes opiniones y análisis.

**Organización:** Grupos de 4-5 estudiantes.

**Producto esperado:** Informe grupal y acta de discusión.

**Duración estimada:** 2 horas.

**Evaluación**

**Evaluación diagnóstica**

**Qué se evalúa:** Conocimientos previos sobre tecnologías inmersivas y percepción espacial en dibujo.

**Cómo se evalúa:** Cuestionario breve con preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas sobre experiencias previas.

**Instrumento sugerido:** Cuestionario digital o en papel aplicado al inicio de la unidad.

**Evaluación formativa**

**Qué se evalúa:** Progreso en la identificación, manejo y aplicación de tecnologías inmersivas en dibujo.

**Cómo se evalúa:** Observación directa durante actividades prácticas, revisión de bitácoras, participación en discusiones y presentaciones.

**Instrumento sugerido:** Rúbrica de desempeño para actividades prácticas y participación.

**Evaluación sumativa**

**Qué se evalúa:** Capacidad para identificar, usar y analizar tecnologías inmersivas en el dibujo con grafito.

**Cómo se evalúa:** Trabajo final que incluya:

- Informe escrito que describa aplicaciones y dispositivos.
- Registro de ejercicio práctico de dibujo inmersivo.
- Análisis comparativo fundamentado sobre integración tecnológica.

**Instrumento sugerido:** Rúbrica de evaluación que valore contenido, aplicación práctica, análisis crítico y presentación.

**Unidad 5: Composición y estructura básica del dibujo**

**Objetivos de Aprendizaje**

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los principios básicos de composición y estructura visual en dibujos simples utilizando tecnologías inmersivas para su análisis.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar técnicas de organización visual para crear dibujos con grafito equilibrados y coherentes en entornos digitales inmersivos.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar y evaluar la composición de sus obras mediante herramientas digitales, ajustando elementos para mejorar la armonía visual.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de usar tecnologías inmersivas para experimentar con diferentes estructuras compositivas y seleccionar la más efectiva según criterios de equilibrio y coherencia.

## **Unidad 6: Práctica integrada en entornos virtuales**

### **Objetivos de Aprendizaje**

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar técnicas básicas de dibujo con grafito en entornos virtuales utilizando herramientas inmersivas para crear representaciones gráficas coherentes.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de integrar tecnologías inmersivas para analizar y mejorar sus dibujos en tiempo real mediante la recepción y aplicación de retroalimentación digital.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar críticamente sus obras artísticas generadas en entornos virtuales, identificando áreas de mejora y proponiendo ajustes basados en criterios técnicos y creativos.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de utilizar plataformas digitales inmersivas para documentar y presentar sus procesos creativos, demostrando competencias digitales en la gestión y comunicación de su trabajo artístico.

## **Unidad 7: Evaluación y autoevaluación asistida por IA**

### **Objetivos de Aprendizaje**

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de utilizar plataformas de inteligencia artificial para recibir retroalimentación personalizada sobre sus dibujos con grafito, aplicando las sugerencias para mejorar la calidad técnica y artística.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar críticamente las observaciones generadas por la IA en sus obras, identificando áreas de mejora y fortalezas en sus representaciones gráficas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar autoevaluaciones de sus dibujos utilizando herramientas digitales asistidas por IA, reflejando de manera documentada los avances y ajustes realizados durante el proceso creativo.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de integrar la retroalimentación asistida por IA en un plan de mejora continua que fomente la reflexión crítica y el desarrollo de habilidades en el dibujo con grafito.

## **Unidad 8: Proyecto final y cierre**

## Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de integrar técnicas de dibujo con grafito y herramientas de tecnologías inmersivas para crear una obra final que refleje conceptos aprendidos durante el curso.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de presentar su dibujo final utilizando recursos digitales para explicar el proceso creativo y las decisiones técnicas tomadas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar y evaluar críticamente las obras de sus compañeros durante la sesión de retroalimentación, aportando comentarios constructivos fundamentados.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de autoevaluar su proyecto final identificando fortalezas y áreas de mejora en relación con los objetivos del curso y su desarrollo artístico.